

LA FACTURE INSTRUMENTALE

La facture instrumentale est un métier d'art rassemblant des savoirs à la fois musicaux, techniques et historiques de grande précision. Appelé « le faiseur d'instruments » jusqu'au XVIIe siècle, le facteur fabrique des *pianos*, des *clavecins*, des *accordéons* ou des *cuvres*. De nos jours, il travaille généralement au sein de grands ateliers semi-industriels. Le luthier, dont le nom dérive du mot *luth*, est un artisan souvent indépendant qui fabrique et répare les instruments de la famille des cordes pincées et frottées. Mais tout n'est pas si simple ! C'est un facteur qui fabrique les *harpes*, on parle de lutherie électronique pour désigner l'invention d'instruments électrifiés munis d'un clavier, et les facteurs de *flûtes* travaillent pour la plupart dans des ateliers individuels.

Quoiqu'il en soit, facteurs et luthiers sont des orfèvres passionnés de la musique et des sons, qui à la simple écoute d'une note, peuvent déceler les matériaux, les mécaniques et même l'âge des instruments. Acteurs déterminants des grandes évolutions de la création musicale, précieux alliés des musiciens en quête de leur identité sonore, ils sont aussi des gardiens méconnus de la mémoire des instruments de musique et des hommes et des femmes qui les ont façonnés.

FOCUS : Quand Villeurbanne se proclamait capitale française de la fabrication d'instruments de musique

En juin 1985, quatre facturiers, sont mis à l'honneur dans le cadre de l'exposition *Villeurbanne, capitale de la fabrication des instruments de musique* : Cavagnolo, la « Mercedes de l'accordéon », Dunand spécialisé dans la restauration des *orgues* et deux entreprises qui partagent les mêmes locaux rue Emile Decorps, Savarez et A.D.E.G.E.

La société Savarez est une société ancienne et prestigieuse, qui a été villeurbannaise de la fin des années 1970 jusqu'aux années 1990, employant jusqu'à 90 personnes. L'origine de la société remonte à 1770, année où la famille italienne Savarèse s'installe à Paris. Elle fabrique alors des cordes en boyaux, des cordes nues et débute la production de cordes filées. Dans les décennies suivantes, Savarez diversifie sa production en utilisant la soie, l'acier, le bronze et le laiton. Les années 1930 marquent l'arrivée du nylon et des technologies modernes de rectification, de calibrage, de contrôle. À partir des années 1950, Savarez révolutionne le monde des *guitares* classiques et électrique jazz, jusqu'à devenir le leader mondial de la corde avec notamment les célèbres cordes en fibres composites Alliance et les cordes Corum. Le siège social de Savarez est aujourd'hui situé à Caluire-et-Cuire.

Émanation de la société Savarez, la société A.D.E.G.E a été de 1982 à 1985 la seule entreprise française à fabriquer des *flûtes à bec* en bois. Entre tradition et modernité, la société a visé d'emblée le haut de gamme, travaillant les essences rares (buis, érable et olivier) avec une grande exigence. Les modèles étaient rectifiés, accordés et réglés un par un de manière quasi artisanale mais ce mode de production fut vite inadapté aux contraintes du marché, face à la production industrielle.

À découvrir aussi dans cet espace :

- La dynastie Cavagnolo, facteurs d'accordéons de génération en génération
- Céline Bratti, grand nom de l'accordéon à Villeurbanne
- La manufacture d'orgues Dunand
- L'histoire d'un oud fabriqué en prison
- La violette, instrument villeurbannais

Celino Bratti, 1985
© Archives municipales de Villeurbanne

Le magasin Cavagnolo de la rue d'Alsace
© Archives municipales de Villeurbanne

La *violette*, instrument villeurbannais, 2020
© Florian V.

Hassan A. et son *oud*, 2020 © CMTRA

Les instruments de musique qui illustrent ce dossier ont été dessinés par Costanza Matteucci

Portrait de Thibaut Desombre, designer, artiste et artisan luthier

« Cela fait 12, 13 ans que je me prends pour un luthier [...] J'apprends en écoutant. [...] Ma philosophie en tant que luthier-designer, c'est de passer plus de temps pour trouver le son que pour décorer. Je ne suis pas toujours d'accord avec les *guitares* décorées, toutes couvertes de nacre et de machin. Le plus important c'est le son. [...] Enfin, le plus beau retour, c'est celui des musiciens ».

« Ne rien faire comme les autres mais le faire pour les autres. [...] Apporter du bonheur dans les formes, de la pertinence dans les fonctions, de la sensibilité dans l'usage. [...] Il arrive un moment où le dessin n'apporte plus rien à la réflexion... alors le corps apporte l'indispensable, le bon sens et la simplicité »

« Je travaille entièrement à la main. Tout est fait à la main. [...] Dans un petit atelier (sous-entendu comme le sien) on peut faire des choses qui industriellement sont plus complexes à faire, où ne seront pas tout à fait de même "qualité" ».

FICHE PÉDAGOGIQUE

La facture instrumentale, entre tradition et innovation

CYCLE 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Questionner le monde – Histoire-géographie – Sciences économiques et sociales – Arts plastiques – Arts appliqués – Technologie – Philosophie – Marketing (STMG)

Objectifs

- Comprendre le processus de fabrication d'un instrument
- Découvrir un secteur d'activité mêlant production artisanale et industrielle, entre tradition et innovation
- Découvrir la famille des métiers d'art et distinguer les différents corps de métiers
- Comprendre le processus de transmission d'un savoir-faire à partir d'un exemple de trajectoire familiale et migratoire
- Étudier l'intégration à la mondialisation d'un secteur majoritairement artisanal
- S'intéresser à ce qu'implique la reproductibilité d'un objet d'art

Mots clés : artisanat, industrie, art, design, savoir-faire, transmission intergénérationnelle, facteur, lutherie, authenticité, reproductibilité, entreprise familiale

Retrouvez dans l'exposition

- Cavagnolo et l'accordéon
 - l'histoire d'une famille italienne installée à Villeurbanne, à l'origine de l'une des plus grandes marques françaises d'accordéons, qui a beaucoup influencé la musique populaire : photographies, archives
 - un exemple de transmission d'un savoir-faire et d'adaptation aux évolutions du marché : témoignages, accordéon numérique
- Villeurbanne, proclamée capitale de la facture instrumentale, dans les années 1980, avec Cavagnolo, la société Savarez et le facteur d'orgues Dunand
- La fabrication d'un accordéon : un accordéon en pièces détachées et le témoignage d'un accordeur chez Cavagnolo
- Le témoignage de Thibault Desombre, designer artisan-luthier, entre artisanat traditionnel et innovation technique et esthétique
- Les flûtes *shakuhachi* de Jean-Luc P., fabriquées à Villeurbanne et vendues dans le monde entier
- La violette de Villeurbanne, petite viole inventée par un professeur de violon baroque à l'ENM, Florian V.

Activités et ressources

- ATELIER AU RIZE / Atelier autour d'archives sur la famille Cavagnolo et l'accordéon à Villeurbanne
- OUTIL DE MÉDIATION /Le Dring (Dispositif relai instrumental novateur en goguette), voir p. 44

- « Cavagnolo, entreprise de fabrication d'accordéon », Jean-Luc de Ochandiano, notice sur le site internet du Rize+ (lerizeplus.villeurbanne.fr)
- Collection *Portraits de facteurs* de la philharmonie de Paris : fiches avec biographies, image, petits films de grands facteurs historiques. (<https://pad.philharmoniedeparis.fr/portraits-facteurs-instruments.aspx>)
- « L'entreprise Cavagnolo, facteurs d'accordéons. L'influence d'une famille italienne sur le paysage musical français », notice sur le site internet de la Bibliothèque municipale de Lyon (www.bm-lyon.fr)

Bibliographie

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- ***Tibois fait de la musique***. Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. [Cycle 2](#)
- ***L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé***. Piquemal, M. (2016). Paris : Albin Michel jeunesse. [Cycles 2 et 3](#) (à mettre en lien avec le film ***L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura***)
- ***Didgeridoo***. Marais, F. (2014). Montreuil : Les fourmis rouges. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- ***La musique des animaux***. Marais, F. (2016). Saint Herblain : Gulf Stream éditeur. [Cycle 3](#)

Films

- ***Emmet Otter's Jugband Christmas***. Henson, J. (1977) épisode d'une ancienne petite série d'animation (1min50). [Cycles 1 et 2](#)
Un épisode consacré aux instruments du jug band, musiciens qui utilisent à la fois des instruments traditionnels et des instruments bricolés.
- ***L'histoire du petit Paolo***. Liguori, N. (2011). Court métrage (22min). [Cycles 1, 2 et 3](#)
L'histoire de l'instrument (l'accordéon) est l'occasion pour le petit Paolo de raconter l'histoire de sa famille, de l'Italie et de cette boîte qui suscite méfiance et curiosité.
- ***Franz et le chef d'orchestre***. Geffenblad, U., Geffenblad, L. (2006). Moyen métrage de fiction (45min). [Cycles 2 et 3](#)
Franz suit l'orchestre de son père partout, il rêve de jouer avec eux. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide pour sauver le concert.
- ***L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura***. Georges, N., Bergeron, E. (2015). Long métrage documentaire (56 min). [Cycles 2 et 3, collège, lycée](#)
En 2006, Favio Chavez accompagne les enfants d'une favela argentine dans la création d'un ensemble d'instruments de musique grâce à la décharge près de laquelle ils vivent. Quelques années plus tard, l'orchestre joue aux quatre coins du pays et au-delà.

COLLÈGE-LYCÉE

Films

- Série de courts-métrages documentaires. Pierson, I. (entre 13 et 15 minutes)
Disponibles sur le site de la Philharmonie de Paris. [Cycle 3, collège et lycée](#)
Une série de courts-métrages sur l'histoire des familles instrumentales et celles d'une trentaine d'instruments de musique.
- ***It might be loud***. Guggenheim, D. (2008). Long métrage documentaire (1h37). [Lycée](#)
Histoire de la guitare électrique à partir de Jimmy Page, The Edge et de Jack White.

Consultable à l'ENM : ***L'encyclopédie*** – Lutherie. Diderot, D., D'Alembert. [Lycée](#)

FICHE PÉDAGOGIQUE

L'instrument de musique : des matériaux, des gestes et des sons

GS – CYCLES 2 et 3 – COLLÈGE – LYCÉE

Éveil musical – Questionner le monde – Éducation musicale – Arts
plastiques – Arts appliqués – Physique – Technologie

Objectifs

- Comprendre le processus de fabrication d'un instrument de musique
- S'intéresser aux matériaux qui composent les instruments de musique et à leurs caractéristiques sonores
- Identifier les trois grandes familles d'instruments (cordes, vents, percussions) et les sous-divisions (bois et cuivres pour les vents)
- Apprendre à classer des instruments de musique en fonction des matériaux qui les composent, des sons qu'ils produisent et des modes d'attaque (pincer, souffler, taper, secouer, frotter, gratter)
- Mesurer le potentiel sonore d'objets du quotidien et des matériaux qui nous entourent
- S'intéresser à l'évolution des technologies de production du son (instruments acoustiques, analogiques ...) et comprendre les apports du numérique.

Mots clés : sons, matériaux, acoustique, lutherie, mode d'attaque, détournement d'objet, réemploi de matériaux, lutherie sauvage, famille d'instruments, numérique

Dans l'exposition

- L'atelier : lieu de valorisation des instruments fabriqués lors d'animations (avec des matériaux de récupération / objets sonores numériques)
- Un accordéon en pièces détachées et un accordéon numérique de la marque Cavagnolo
- Le *violon-bidon*, violon d'inspiration africaine fabriqué avec un bidon métallique par le Villeurbannais Jacques M.
- Le témoignage de Thibaut Desombre sur la primauté du son dans le choix des matériaux, le design et la fabrication
- Le *oud* d'Hassan A. (musicien syrien, villeurbannais d'adoption), reproduction d'un instrument fabriqué pendant sa détention politique à partir de mie de pain, de chaux et de nylon
- Le *berimbau* et le *rabeca*, instruments brésiliens
- La *flûte shakuhachi*, flûte ancienne d'origine japonaise en bambou

Activités et ressources

- Visite de l'exposition adaptée aux plus petits
- ATELIERS AU RIZE /
 - *Expérimentation sonore* : atelier pour explorer les sonorités d'objets du quotidien et des matériaux qui nous entourent
 - *Villeurbanne Jam*, jeu de société autour des instruments de musiques et des témoins présentés dans l'exposition
 - Atelier de fabrication de *Rimbatubes* à partir de tubes en PVC (en lien avec le spectacle *Permis de reconstruire*)
- SPECTACLE AU RIZE / *Permis de reconstruire*
- PANIERS PÉDAGOGIQUES / Kit d'instruments de musique pour expérimenter et pratiquer en classe
- Fabrication d'instruments :
 - **Papier maché**. Damasio, M. (2003). Pages 8 et 9 : Fabrication de maracas en papier mâché
 - **Musiques de légumes** [livre-cd] : 15 instruments à fabriquer. Gayaud, P. (2006). Lyon : Ed. musicales Lugdivine
 - **Musiques à construire** – 80 instruments de musique à fabriquer pour les tout petits. Chaumié, A. (2007). *Enfance & Musique* - Consultable à l'ENM.

Bibliographie

MATERNELLE

Livres CD

- ***Je découvre le carnaval des animaux avec ses instruments***. Renon, D., Saint-Saëns, C. (2018). Didier Jeunesse éditions.
- ***Les instruments de Pipo***. Prual, M., Chedru, D. (2014). Didier Jeunesse éditions.

ÉLÉMENTAIRE

Livres

- ***Tibois fait de la musique***. Kanstad-Johnsen, A. (2011). Paris : Rue du monde. [Cycle 2](#)
- ***L'incroyable histoire de l'orchestre recyclé***. Piquemal, M. (2016). Paris : Albin Michel jeunesse. (à mettre en lien avec le film ***L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura***) [Cycles 2 et 3](#)
- ***Didgeridoo***. Marais, F. (2014). Montreuil : Les fourmis rouges. [Fin cycle 2, cycle 3](#)
- ***La musique des animaux***. Marais, F. (2016). Saint Herblain : Gulf Stream éditeur. [Cycle 3](#)

Films

- ***Emmet Otter's Jugband Christmas***. Henson, J. (1977) épisode d'une ancienne petite série d'animation (1min50). [Cycles 1 et 2](#)
Un épisode consacré aux instruments du jug band, musiciens qui utilisent à la fois des instruments traditionnels et des instruments bricolés.

- **Franz et le chef d'orchestre.** Geffenblad, U., Geffenblad, L. (2006). Moyen métrage de fiction (45min). [Cycles 2 et 3](#)
Franz suit l'orchestre de son père partout, il rêve de jouer avec eux. Lorsque le soliste perd un morceau de son instrument, Franz et son père lui viennent en aide pour sauver le concert.
- **L'orchestre des instruments de musique recyclés de Cateura.** Georges, N., Bergeron, E. (2015). Long métrage documentaire (56 min). [Cycles 2 et 3](#), [collège](#), [lycée](#)
En 2006, Favio Chavez accompagne les enfants d'une favela argentine dans la création d'un ensemble d'instruments de musique grâce à la décharge près de laquelle ils vivent. Quelques années plus tard, l'orchestre joue aux quatre coins du pays et au-delà.

COLLÈGE-LYCÉE

CDs

- **Fongola, Kokoko !** label Transgressive (2019).
*Collectif né à Kinshasa autour du chanteur congolais L.O.V.E. et du producteur belge Débruit, le groupe développe un projet à l'esthétique unique faite de sonorités surprenantes et originales, en utilisant des objets du quotidien comme des cannettes, du métal, des pièces détachées ou des bouts de plastique, le tout porté par des sonorités électroniques et un groove omniprésent. À associer au film **Système K** dans lequel le groupe apparaît.*

Films

- **Système K.** Barret, R. (2019). Long métrage documentaire (1h34). [Collège](#), [lycée](#)
Système K comme Kinshasa. Au milieu de l'indescriptible chaos social et politique, une scène artistique bouillonnante créée à partir de rien (les déchets collectés ici et là sont à la fois l'origine de la création et la création elle-même) rêve de reconnaissance.
- **Sound of noise.** Nilsson, J. S., Simonsson, O. (2010). Long métrage fiction (1h42)
[Collège](#), [lycée](#) - un court métrage des mêmes réalisateurs peut convenir au [cycle 3](#).
La vie d'un officier de police bascule le jour où un groupe de musiciens déjantés décide d'utiliser la ville comme instrument de musique.
- **Lisboa Orchestra.** Delapierre, G. Court métrage (12 mn). [Collège](#), [lycée](#).
Balade musicale dans la ville aux sept collines. Au fil des rythmes urbains de la journée, une musique originale et hypnotique se compose à partir d'échantillons sonores et visuels recueillis dans la capitale portugaise qui ont pour métronome la pulsation de la ville.

Soilah N.E. et son frère Matouar N.E. chantent et jouent du *gabuusi* avec leur groupe Passion Music, 2020 © CMTRA